

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»**

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Кафедра зарубежной литературы

Вера Борисовна Шамина, Елена Александровна Груздева

Edgar Allan Poe: Students' Study Guide in Analytical Reading

Конспект лекций

Казань-2014

Направление подготовки: 45.03.01 «Филология: Зарубежная филология: Английский язык и литература, переводоведение»

Учебный план: Зарубежная филология: Английский язык и литература, переводоведение, очное 2014г.

Дисциплина: «Передача при переводе жанровых особенностей новеллы» (бакалавриат, 3 курс; очное обучение)

Количество часов: 72 ч. (в т. числе: 0 ч. – лекции, 36 ч. – практические занятия, 36 ч. – самостоятельная работа), форма контроля: зачет.

Темы: 1. Введение. Эстетические взгляды Эдгара По: «Философия творчества».

2. Тема любви и смерти в творчестве Эдгара По: «Овальный портрет», «Лигейя», «Свидание».

3. Человек в пограничных ситуациях: «Колодец и маятник», «Низвержение в Мальстрем».

4. Тема преступления и маниакальной одержимости: «Сердце-обличитель», «Черный кот», «Бочонок Амонтильядо».

5. Тема двойничества: «Бес противоречия», «Уильям Уильсон».

6. Эдгар По и русские писатели Серебряного века.

Аннотация: Курс *Edgar Allan Poe: Students' Study Guide in Analytical Reading* является важной ступенью в изучении практического курса английского языка. Он рассчитан на студентов 3 курса, обучающихся по направлению «Зарубежная филология: Английский язык и литература, переводоведение» (бакалавриат). Цель данной дисциплины - стимулировать развитие навыков литературоведческого анализа художественного текста на материале рассказов Эдгара По. По завершении курса студенты должны уметь показать, как философско-эстетические взгляды писателя проявились в его художественной практике. Для этого в пособии даны вопросы и задания к каждому анализируемому рассказу, а

также теоретическая работа Эдгара По «Философия композиции» и статья автора пособия о влиянии Эдгара По на писателей Серебряного века. Так как язык писателя представляет достаточные трудности для перевода, каждый рассказ снабжен пояснительными комментариями. Зачетная оценка складывается из совокупности обязательных заданий:

- Активное участие в дискуссии по предложенным вопросам
- Художественный перевод предложенного отрывка рассказа
- Самостоятельная презентация одного из рассказов

Ключевые слова: американский романтизм, романтический конфликт, романтический герой, тема творчества, тема любви и смерти, тема преступления, тема двойничества, поэзия, жанр новеллы.

Авторы-составители: Шамина Вера Борисовна, профессор кафедры зарубежной литературы КФУ, *email:* Vera.Shamina@kpfu.ru; Груздева Елена Александровна, ассистент кафедры зарубежной литературы КФУ *email:* reemyvera24@mail.ru.

Дата начала эксплуатации: 15 ноября 2014 г.

URL: <http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=2283>

Оглавление

Тема 1. Введение. Эстетические взгляды Эдгара По: «Философия творчества».	5
Тема 2. Тема любви и смерти в творчестве Эдгара По: «Овальный портрет», «Лигейя», «Свидание».	14
Тема 3. Человек в пограничных ситуациях: «Колодец и маятник», «Низвержение в Мальстрем».	27
Тема 4. Тема преступления и маниакальной одержимости: «Сердце-обличитель», «Черный кот», «Бочонок Амонтильядо».	35
Тема 5. Тема двойничества: «Бес противоречия», «Уильям Уильсон».	42
Тема 6. Эдгар По и русские писатели Серебряного века.	48
Информационные источники.	60
Глоссарий.	64
Вопросы к зачету.	70

Тема 1. Введение. Эстетические взгляды Эдгара По: «Философия творчества».

Аннотация. В данной теме дается представление о проблеме формирования эстетических взглядов Эдгара По. Рассматривается основной вклад американского писателя в развитие эстетических идей.

Ключевые слова: Просвещение, европейский романтизм, американский романтизм, категория прекрасного, философия творчества.

Методические рекомендации по изучению темы. Прежде чем приступить к изучению творчества писателя, необходимо составить представление об его эстетических взглядах.

Эстетические взгляды Эдгара По формировались под влиянием идей американского Просвещения. Глубоко осмыслив европейский романтизм (прежде всего Шеллинга и А. Шлегеля), он стал одним из видных и своеобразных писателей и теоретиков романтического направления в Америке. Он развил учение европейских романтиков о категории прекрасного в эстетике, о тесной связи поэзии и музыки, о принципах композиции. Главным в искусстве По считал умение запечатлеть трагическое столкновение страстей.

Теория новеллы По может быть представлена наилучшим образом в виде суммы требований, с коими обязан считаться всякий писатель, работающий в этом жанре. Все эти соображения были изложены в теоретических работах По, в том числе в эссе «Философия творчества», которое предлагается студентам для изучения.

Первое из них касается объема или длины произведения. Новелла, утверждает По, должна быть краткой. Длинная новелла – уже не новелла. Впрочем, стремясь к краткости, писатель должен соблюдать известную меру. Слишком короткое произведение неспособно произвести глубокое и сильное впечатление, ибо, по его словам, «без некоторой растянутости, без повторов основной идеи душа редко бывает тронута». Мера длины

произведения определяется возможностью прочесть его сразу, целиком, так сказать, «за один присест».

В поэзии единство эффекта должно было служить задаче эмоционального воздействия. В прозе – эмоционального и интеллектуального. Единство эффекта, в теории По, – верховный принцип, подчиняющий себе все аспекты повествования. Он должен обеспечить целостность восприятия, независимо от того, какого именно типа «короткую прозу» создает писатель. Единство эффекта – это некое всеобщее, тотальное единство, складывающееся из «малых», частных единств сюжетного движения, стиля, тональности, композиции, языка и т.п., но превыше всего среди них – единая содержательная основа, или единство предмета. Все лишнее, не работающее на заранее предустановленный эффект, не имеет права присутствовать в новелле. Он писал: «Не должно быть ни единого слова, которое, прямо или косвенно, не было бы направлено на осуществление изначального замысла».

Для проработки данной статьи Э. По студентам рекомендуется освежить в памяти основные теоретические понятия литературоведческого анализа и их перевод на английский.

Источники информации:

1. Акройд П. Эдгар По: Сгоревшая жизнь. Биография. – М.: Азбука-Аттикус, 2012 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3576&ln=ru&search_query
2. Тугушева М.П. Под знаком четырех: о судьбе произведений Э. По, А.К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона. – М.: Книга, 1991 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4881&ln=ru&search_query
3. Амелин Г.Г. Лекции по философии литературы. – М.: Языки славянской культуры, 2005 //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3681&ln=ru&search_query

4. Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. – М.: Прогресс-Традиция, 2009 //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1867&search_query

[5. Гаджиев К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России \[Текст\] / К. С. Гаджиев. – М.: Логос, 2013. – 408 с. //](#)
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11637&search_query

Глоссарий:

Histrion – actor

Modus operandi - способ действия

Per se – само по себе

Ceteris paribus - при прочих равных условиях

Pallas – Афина Паллада

Вопросы для изучения:

1. Point out the main stages of writing a poem mentioned in the essay.
2. What are Poe's major requirements to a work of art?
3. What is the main aim of art for him?
4. What is the role of ratio in the process of creation according to Edgar Poe?
5. How can you characterize Poe's aesthetic views according to this essay?

Романтизм (франц. romantisme) - идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII - первой половины XIX вв. Зародившийся в качестве реакции на рационализм и нормативность эстетики классицизма и философии Просвещения, романтизм (и как особый вид мировоззрения, и как художественное направление) стал одним из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений в истории культуры. Разочарование в идеалах

Просвещения, в результатах Великой французской революции, отрицание принципов буржуазного практицизма, жертвой которых становилась человеческая индивидуальность, пессимистический взгляд на перспективы общественного развития, умонастроения "мировой скорби" сочетались в романтизме со стремлением к гармонии миропорядка, духовной целостности личности, с тяготением к "бесконечному", с поисками новых, абсолютных и безусловных идеалов. Острый разлад между идеалами и гнетущей реальностью вызывал в сознании многих романтиков болезненно-фаталистическое или проникнутое негодованием чувство двоемирия, горькую насмешку над несоответствием мечты и действительности, возведённую в литературу и искусство в принцип "романтической иронии". Своего рода самозащитой от нарастающего нивелирования личности стал присущий романтизму глубочайший интерес к человеческой личности, понимаемой романтиками как единство индивидуальной внешней характеристики и неповторимого внутреннего содержания. Проникая в глубины духовной жизни человека, литература и искусство романтизма одновременно переносили это острое ощущение характерного, самобытного, неповторимого на судьбы наций и народов, на саму историческую действительность. Громадные социальные сдвиги, совершившиеся на глазах романтиков, сделали наглядно-зримым поступательный ход истории. В своих лучших произведениях романтизм поднимается до создания символических и одновременно жизненных, связанных с современной историей образов. Но и образы прошлого, почерпнутые из мифологии, древней и средневековой истории, воплощались многими романтиками как отражение реальных конфликтов современности.

Первыми теоретиками романтизма являлись немецкие писатели Фридрих и Август Вильгельм Шлегели. Программной явилась серия фрагментов, опубликованных в журнале "Атеней" (1798 - 1800). Понятием романтическое искусство А. В. Шлегеля определял

современное ему искусство в противовес классицистическому – таким образом, при своем возникновении романтизм мыслился как новая форма искусства, наиболее соответствующая потребностям времени.

Романтизм стал первым художественным направлением, в котором со всей определённой проявилось осознание творческой личности как субъекта художественной деятельности. Романтики открыто провозгласили торжество индивидуального вкуса, полную свободу творчества. Придавая самому творческому акту решающее значение, разрушая препоны, сдерживавшие свободу художника, они смело уравнивали высокое и низменное, трагическое и комическое, обыденное и необычное. Романтизм захватил все сферы духовной культуры: литературу, музыку, театр, философию, эстетику, филологию и другие гуманитарные науки, пластические искусства. Но вместе с тем он не был уже тем универсальным стилем, каким был классицизм. В отличие от последнего романтизм почти не имел государственных форм своего выражения (поэтому он не затронул существенным образом архитектуру, повлияв в основном на садово-парковую архитектуру, на зодчество малых форм и на направление так называемой псевдоготики). Будучи не столько стилем, сколько общественным художественным движением, романтизм открывал дорогу дальнейшему развитию искусства в XIX в., проходившему не в форме всеобъемлющих стилей, а в виде отдельных течений и направлений. Также впервые в романтизме не был полностью переосмыслен язык художественных форм: в известной мере сохранились стилевые основы классицизма, существенно видоизменённые и переосмысленные в отдельных странах (например, во Франции). При этом в рамках единого стилевого направления получила большую свободу развития индивидуальная манера художника.

Характерно, что спустя четверть века Стендаль, писатель иных общественных позиций, включившись в спор между романтиками и классицистами, также подчеркнул непосредственную связь романтизма

со своим временем: "Романтизм, - писал он в трактате "Расин и Шекспир" (1823), - это искусство давать народам такие литературные произведения, которые при современном состоянии их обычаев и верований могут доставить им наибольшее наслаждение" (Собр. соч., т. 7, с. 26). Романтизм явился непосредственным откликом на те перемены, которые были вызваны в обществе Великой французской революцией и промышленным переворотом в Англии. Для романтиков было характерно ощущение зыбкости и непрочности мира, разочарование в результатах буржуазной революции, ибо она разрушала иллюзии просветителей XVIII в., обнажала несостоятельность их мечты о царстве разума.

Романтическое мировоззрение формировалось в борьбе против метафизических концепций XVIII в., в частности против односторонности рационалистического истолкования мира (с позиций просветительского разума). Отсюда стремление к широкому охвату явлений, не стесняемому никакими ограничениями. Для Ф. Шлегеля романтическая поэзия - "универсальная поэзия". Эта тенденция к универсализму парадоксально сочеталась с активным индивидуализмом. Романтический субъективизм также полемически противостоял объективизму просветителей.

При всем различии социальных и политических взглядов, общим для романтиков было неприятие буржуазной прозы жизни, презрение к миру материальных интересов и мещанского благополучия. Отказ от реалистического отражения действительности был продиктован именно мыслью об антиэстетическом характере этой действительности. С этим связана характерная черта романтизма как метода - субъективизм. "Мир души торжествует победу над внешним миром", - говорит Гегель, характеризуя Р. (Соч., т. XII, М., 1938, с. 85). Изображая большие страсти и необычайные деяния своих героев, романтики (Байрон в «Восточных поэмах» или Гюго в "Эрнани") выражали тем самым неприятие обыденной повседневности. Романтический герой чаще всего не был

обобщением типических черт современника, а создавался как бы наоборот - по контрасту с современником. Если буржуа мелок, корыстен, не способен на большие чувства, то романтический герой масштабен, великодушен, охвачен неистовой страстью.

Создавая художественные образы, романтик следует не столько объективной логике развития явлений, объективным закономерностям самой действительности, сколько логике своего восприятия объективных явлений, "закономерностям" своего внутреннего мира. Не объект, а субъект, не действительность, а личность художника становятся в романтизме основным принципом построения образа. Поэт-романтик, по выражению Жуковского, смотрит на жизнь "сквозь призму сердца". Так, гражданская поэзия была для революционных романтиков и глубоко личной поэзией.

При всем многообразии национальных путей развития романтизма и различиях между общественными позициями разных писателей для романтизма характерно определенное эстетическое единство. Исходной позицией для всех участников романтического движения является неприятие реальной действительности и стремление противопоставить ей романтический идеал. С этим связана общность метода - создание образа по контрасту с тем, что не принимается и отвергается. Романтики, стоящие на разных социальных и политических позициях, отличаются друг от друга не методом создания образа, а той идейной задачей, которую они ставят, пользуясь этим методом.

Мировое значение романтизма определяется и масштабами творчества крупнейших его представителей, и тем влиянием, которое оказали художественные открытия этой эпохи на всю последующую литературу. «Углубление в свой внутренний мир» явилось огромным шагом вперед, ибо помогало раскрывать неограниченные возможности человеческой личности. Свобода художника, провозглашенная

романтиками, была прежде всего свободой от всяких сковывающих правил классицизма.

Романтики открывали для литературы и богатства устного народного творчества (особенно важны публикации сказок и песен), а также памятники литературы прошлого. В начале XIX в. были опубликованы многие произведения национального эпоса, средневековой лирики. (в России именно в это время было открыто "Слово о полку Игореве", романтики явились страстными пропагандистами Шекспира).

Стремление ознакомить современников с произведениями разных народов необычайно расширяет переводческую деятельность романтиков. Именно романтики являются создателями подлинно художественного перевода, первых успешных попыток передать национальное и историческое своеобразие подлинника (примечательны, напр., переводы А. В. Шлегеля и Л. Тика в Германии, В. А. Жуковского в России). Исключительно велика заслуга романтизма в развитии лирики. Здесь сказалась общая тенденция романтизма охватить все богатство жизненных впечатлений и выявить субъективное отношение ко всему увиденному. Открытие народной поэзии, обращение к многообразным формам иноземной поэзии и отказ от сковывающих норм классицизма порождают необычайное богатство поэтических форм поэзии. Романтизм выдвинул крупнейших национальных поэтов: В. Гюго, А. Мицкевича, М. Лермонтова, П. Шелли, Д. Байрона, Г. Гейне.

Эпоха французской революции, наполеоновских войн и национально-освободительных движений способствовала формированию исторического взгляда на прошлое. Так зарождается романтический исторический роман (В. Скотт, А. де Виньи, В. Гюго), историческая драма. Художественное открытие зачинателей исторического жанра проявилось в мастерстве воспроизведения главных тенденций исторического развития и в умении увидеть каждую эпоху в ее характерности. В. Скотт верно угадывал главные тенденции

исторического развития, видел в истории столкновение общественных сил и мастерски воспроизводил колорит эпохи. Местный колорит (*couleur locale* - см.) явился художественным достижением романтизма - увидеть особенное, неповторимое, своеобразное в каждой стране, в каждой эпохе, в каждой личности.

Развитие романтизма в разных национальных литературах шло разными путями. Оно зависело от культурной ситуации в конкретных странах, и не всегда те писатели, которым отдавали предпочтение читатели на родине, оказывались значимыми в общеевропейском масштабе. Так, в истории английской литературы романтизм воплощают прежде всего поэты “Озерной школы” Вильям Вордсворт и Сэмюэль Тейлор Кольридж, однако для европейского романтизма самой важной фигурой среди английских романтиков был Байрон.

Особенности романтического художественного метода проявились и в особенностях поэтического языка. Богатый и сложный духовный мир романтической личности потребовал более широких и более гибких художественно-речевых средств. В романтическом стиле большую, а нередко и основную роль начинает играть эмоциональная окраска слова, его вторичные значения, его семантические оттенки, а предметное, основное значение отступает на второй план. Тому же стилистическому принципу подчиняются и разнообразные изобразительно-выразительные средства художественного языка. Романтики предпочитают эмоциональные и оценочные эпитеты, тяготеют к необычным метафорам; особенно значительную роль начинает играть авторская речь, формирующая образ повествователя, отвечающая общей концепции человека у романтиков.

Художественные открытия романтизма существенно обогатили мировую литературу. На новом этапе писатели стали по-другому решать эстетические задачи, но было уже невозможно игнорировать то, что было завоевано романтиками.

Контрольные вопросы к Теме 1:

1. С какими художественными направлениями вступают в эстетический спор романтики?
2. Назовите имена известных вам писателей-романтиков.
3. Как соотносятся реальная действительность и идеал в творчестве романтиков?
4. Какие новые художественные традиции открыли романтики?
5. Как характеризуется язык романтических произведений?

Тема 2. Тема любви и смерти в творчестве Эдгара По: «Овальный портрет», «Лигейя», «Свидание».

Аннотация: В данном разделе раскрывается тема любви и смерти в творчестве Эдгара По на примере рассказов: «Овальный портрет», «Лигейя», «Свидание».

Ключевые слова: понятие красоты, образ героини, конфликт любви и смерти, тема искусства.

Методические рекомендации по изучению темы. Тема любви в творчестве писателя непосредственно связана как с его биографией (студентам необходимо знать обстоятельства его женитьбы на Виргинии Клемм и ее ранней смерти), так и с эстетическими взглядами автора.

«Красота какого бы то ни было рода, в высшем её развитии, неизменно возбуждает впечатлительную душу до слёз, - пишет он в «Философии творчества», - Печаль является, таким образом, наиболее законным из всех поэтических настроений. Я спросил себя: «Из всего, что печально, - что наиболее печально, согласно со всеобщим пониманием человечества?» Смерть, гласил явный ответ. «И когда, подумал я, эта наиболее печальная область наиболее поэтична?» Из того, что я уже достаточно подробно разъяснил, ответ также явствует: «Когда она наиболее тесно сочетается с Красотой: итак, смерть красивой женщины, несомненно, есть самый поэтический замысел, какой только существует в мире, и равным образом несомненно, что уста, наиболее пригодные для такого сюжета, суть уста любящего, который лишился своего счастья». В этом – суть упомянутых выше произведений Эдгара По; это же является причиной постоянных обращений автора к данной теме.

Тяжёлая болезнь Виргинии По и её последующая смерть, конечно же, оказали сильное влияние на поздние произведения По, но не они явились первопричиной того, что поэт уделял столь пристальное внимание теме любви и смерти. Поэтическая натура По на всех этапах творчества, в

том числе, ранних, обращалась к этой проблеме, а бледный образ гибнущей героини под разными именами подобно призраку, появляется во многих его произведениях. Но именно Виргиния (а точнее, её болезнь и смерть) придала произведениям По логическую завершённость и определила «окончательный масштаб Эдгара По как поэта». И хотя все темы и мотивы его произведений остаются неизменны, но теперь они предстают в совершенно новом освещении – без малейшего оттенка поэтической условности. Виргиния придала упомянутым образам ту долю материальности, чтобы они могли зажить своей самостоятельной жизнью. Таким образом, образ лирической героини в произведениях По задан не тем или иным прототипом, а сюжет – не той или иной ситуацией, становящейся пружиной произведения и определяющей сюжетное движение, но романтизмом самого мировосприятия Эдгара По, обусловившим его постоянное возвращение к одной героине, к одному женскому типу.

Студентам предлагается обратить внимание на способы создание образов героинь в рассказах, проанализировать конфликт любви и смерти и его соотношение с темой искусства.

Источники информации:

1. Овальный портрет // http://www.dailymotion.com/video/x21f5vb_the-oval-portrait_shortfilms?start=79
2. Alberto Cappi The Cosmology of Edgar Allan Poe // <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8312986&fulltextType=RA&fileId=S1743921311002468>
3. Жулькова К.А. Эдгар По // <http://elibrary.ru/download/85993478.pdf>
4. Искандарова Н.В. Поиски истины в рассказе «Лигейя» Эдгара По // <http://e.lanbook.com/view/journal/107227/>

5. Комарова Е.А. Америка и Э. По в творчестве Ж.-К. Гюисманса
// <http://elibrary.ru/download/76185433.pdf>

Глоссарий

Mrs. Radcliffe – Ann Radcliffe (1764-1823)

Sally – Thomas Sally (1783-1872), American portrait painter

Glanvill – Joseph Glanvill (1636-1680), English theological philosopher. In his book *Lux Orientalis* argues *the pre-existence of the soul* – i.e. its existence before the birth of the body.

Ashtophet – one of the names of goddess Astarta, who symbolizes fertility and patronizes earthly love.

Daughters of Delos – according of the myth the island of Delos is the birthplace of Artemis where she lived with her female companions.

Nourjahad – this is a reference to the novel Francis Sheridan (1724-1766), mother of the famous playwright R.B.Sheridan

The well of Democritus – according to the Greek philosopher Democritus (about 460-376 B.C.) truth is at the bottom of the well.

Twin stars of Leda – stars in the constellation of Twins, named after the twins born by Leda from Zeus

The large star in Lyra – Vega, a star in the constellation of Lyra

Transcendentalism – American 19-th century school of philosophy

Saturnian lead – alchemists called lead *Saturn*

Azrael – angel of death in Muslim religion

The Conqueror Worm – the poem was written much later - in 1843 and inserted into the text of the story in 1845.

Semi-Druidical – Druids were Celtic priests

Luxor – a town in Egypt

King, Henry (1592-1669) – Bishop of Chichester, a poet

Elysium - in antique mythology the place where the dead souls dwell

Ponte di Sospiri – the Bridge of Sighs in Venice connecting the Ducal Palace with the Prison of the Old Republic

Piazza – St. Marc's Square in Venice

Campanile – The Clock Tower on St. Marc's Square

Niobe – a character from Greek mythology. She boasted of her fourteen children, seven male and seven female, to Leto who only had two children, the twins Apollo and Artemis. Her speech caused the indignation of the gods and using arrows, Artemis killed Niobe's daughters and Apollo killed Niobe's sons and she was into a stone.

...young man with the sound of whose name the greater part of Europe was ringing – an implicit allusion to Lord Byron, his mistress, Contessa Teresa Guiccioli (1800 – 1873) and her old husband

Commodus (161- 192) – Roman Emperor

...in the vicinity of the Rialto – the place where Byron lived in Venice in 1816-1819, the Rialto – a bridge in Venice built in 1588-1591.

Cimabue (1240–1302), also known as Bencivieni di Pepo or in modern Italian, Benvenuto di Giuseppe, a Florentine painter and creator of mosaics.

Guido - Guido Reni (1575–1642), Italian painter

Antinous - a beautiful Bithynian youth and the favourite of the Roman emperor Hadrian.

Politian - Angelo Ambrogini, commonly known by his nickname, anglicized as Politian, (1454 –1494) an Italian Renaissance classical scholar and poet.

Chapman - George Chapman (1559 –1634) an English dramatist , translator , and poet.

Вопросы для изучения:

The Oval Portrait:

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. What is the peculiarity of the plot structure?
3. Analyze the role of the exposition.
4. What is the role of the setting?
5. What specifically romantic features can we trace from the very beginning?
6. How do the two parts of the story correlate?

7. What are the main theme and conflict of the story?
8. Where is the climax of the story?
9. What stylistic devices are used by the author?
10. How are Edgar Poe's aesthetic views expressed in the story?

Ligea:

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. What is the meaning and role of the epigraph?
3. Is there any proper exposition in the story?
4. Describe the circumstances of the narrator's meeting Ligea.
5. Analyze her portrait and general characteristics. What is your impression about this woman?
6. What do we learn about the narrator?
7. What is the main theme and conflict in the story?
8. What is the role of the poem?
9. Characterize Lady Rowena. What is her role in the plot?
10. Describe the bedroom where Lady Rowena lay. Show how Poe uses decorative elements to intensify the suspense.
11. Define the climax and its meaning. What could be a possible denouement?
12. Is there a possibility to give a rational explanation to the events of the story?

Assignment:

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. What do we learn from the exposition?
3. Characterize the setting and its function.
4. What questions arise while the rescue of the baby is described?
5. What is the role of the narrator?
6. How can the interior of the hero's dwelling be characterized? What is its function?
7. What speculations are provoked by the poem?

8. What is the main theme of the story?
9. How do you understand the ending?
10. Think of a possible prequel to the story

Эдгар Аллан По (англ. *Edgar Allan Poe*; 1809-1849) американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, журналист, является представителем американского романтизма. Он является классиком национальной литературы - наибольшую известность получил за свои «мрачные» рассказы. Создатель формы современного детектива. Творчество Эдгара По способствовало появлению жанра научной фантастики

Жизнь Эдгара По была исполнена резких драматических контрастов. Он родился в Бостоне (США) в семье актеров бродячей труппы, людей талантливых, увлеченных. Мать будущего писателя - Элизабет Арнольд По, была англичанкой, отец - Дэвид По - американцем ирландского происхождения. Отец умер, когда сыну был год, а на пороге трехлетия будущий писатель лишился матери. Ребенка приняли и усыновили состоятельный торговец из Виргинии - Джон Аллан и его жена Френсис Килинг, 27-летняя женщина, редкой красоты и обаяния. Она и ее сестра Анна Валентайн, «тетушка Нэнси», одарили мальчика заботой и любовью.

Детство Эдгара По прошло в достатке, Алланы не жалели средств на его воспитание: его одевали «как принца», у него были своя лошадь, собаки, кучер. Когда Эдгару было шесть лет (в 1815 г.), семья отправилась в Англию и там мальчика поместили в престижный пансион в Лондоне, где он проучился пять лет.

Эдгар По рано проявил свою природную одаренность: в пять лет он читал, рисовал, писал, декламировал стихи, ездил верхом. В школе он без труда хорошо учился, приобрёл большой запас знаний по литературе, особенно английской и латинской, по всеобщей истории, по математике, по некоторым отраслям естествознания, таким как биология, астрономия,

физика. Его интерес к науке, самым разным ее областям сохранился и позднее и дал себя знать во многих его новеллах.

Природа наделила Эдгара По крепким здоровьем, он неумоимо участвовал во всех играх и шалостях своих школьных друзей, а в университете — во всех их кутежах. В играх детей По был заводилой. Характер будущего поэта с детства был неровный, страстный, порывистый. В его поведении отмечали много странного. С ранних лет Эдгар писал стихи, увлекался фантастическими планами, любил производить психологические опыты над собой и другими. Осознавая своё превосходство, он давал другим это чувствовать. Некоторые обстоятельства его учебы в пансионе позднее отразились в его несущей автобиографические черты повести «Вильям Вильсон».

По возвращении Алланов в 1820 году на родину они обосновываются в г. Ричмонд. Эдгар поступил в «Английскую классическую школу», которую окончил в 1826 году. В школе хорошо преподавалась английская литература, что стимулировало творческий талант Эдгара По. Здесь у Эдгара По появляются новые друзья, с которыми он совершает путешествия, в том числе лодочные, по окрестностям. В будущем писателе рано проявляется интерес к приключениям, страсть ко всему неизведанному. Позднее он вспоминал: «С какой любовью воскрешаем мы в памяти те волшебные дни детства, когда мы впервые в раздумье склонялись над страницами «Робинзона Крузо»... Но, увы, дни необитаемых островов безвозвратно ушли в прошлое».

Занятия поэзией побуждали По к уединению, некоторой замкнутости, что воспринималось сверстниками как проявление «странности». Влекли его и разные фантастические планы: иногда он производил психологические эксперименты над собой и другими людьми. В этом проявлялось его интеллектуальное превосходство. Он уже явно выделялся среди юношей своего круга. Один из его знакомых вспоминает:

«Эдгар был очень красив и в то же время обладал храбростью и мужеством, удивительными в столь молодом человеке. Среди своих друзей он поистине первенствовал во всем». Однажды он совершил длительный заплыв по реке, чем упрочил репутацию храбреца.

В это время По познакомился с миссис Джейн Стеннард – матерью одного из младших товарищей – Роберта Стеннарда. Джейн была женщиной редкой красоты и одновременно душевной чуткости. Она стала музой юного Эдгара По, ее образ отразился в ряде его стихов и новелл. Но в 1824 году, в возрасте 31 года, эта женщина, подарившая поэту любовь и материнскую нежность, скончалась. Это было тяжелым ударом для По.

Жизнь в богатстве закончилась для Эдгара, когда ему не было полных 17 лет. Джон Аллан, в отличие от своей обаятельной жены, был человеком придирчивым и не раз давал понять самолюбивому Эдгару, что тот живет за его счет. В тот период 1825/26 г. Эдгар По был студентом Виргинского университета в г. Шарлоттсвил, где проучился всего год и вынужден был возвратиться в Ричмонд. В это время произошел разрыв будущего писателя с Джоном Алланом. В феврале 1827 года между ними произошел тяжелый разговор. Поводом к ссоре послужило то, что Эдгар По залез в долги, которые не мог погасить. Аллан отказался заплатить карточные долги Эдгара. Юноша покинул богатый дом, в котором воспитывался.

Для Эдгара По начинается полоса его скитаний. Покинув дом Алланов, он поехал в родной Бостон, где под псевдонимом «Бостонец» напечатал первый сборник стихов «Тамерлан и другие стихотворения», который почти не находит спроса. Оказавшись без денег, не имея крыши над головой, он пробует пойти по стопам родителей. Но в театр его не принимают. Тогда он поступил рядовым солдатом в армию под вымышленным именем Эдгара А. Перри. Он служит около года на батарее у входа в бостонскую гавань, был у начальства на хорошем счету и даже получил чин сержант-майора, т. е. становится младшим командиром.

Однако столь удачно начатая военная карьера его не вдохновляет, стремясь избавиться от кабалы военной службы в начале 1828 года поэт обратился с покаянным письмом к приёмному отцу, прося помощи, он сообщает: «Лучшие годы моей жизни уходят впустую». Он имеет в виду то, что служба мешает его литературным занятиям.

Джон Аллан на послание не отвечает. Но тут умирает госпожа Аллан, и Эдгар По спешит на ее похороны в Ричмонд. Наконец опекун оплатил наём заместителя и выхлопотал Эдгару освобождение. Получив свободу, Эдгар По вновь обратился к поэзии и в декабре 1828 года выпускает второй сборник стихов «Аль Аараф, Тамерлан и малые стихотворения» под собственным именем поэта.

В это время Эдгар уже осознает себя поэтом и в полной мере чувствует, какую ответственность возлагает на него столь высокое призвание. Он неутомимо трудится над стихами и одновременно спешит заполнить пробелы в познаниях, штудирова специальные сочинения по истории, философии, эстетике и естественным наукам. В это время у него завязываются отношения со многими видными журналистами и литераторами Виргинии, которых он знакомит со своим творчеством.

Тем временем Джон Аллан настаивал, чтобы его приемный сын завершил своё образование. В июне 1830 года Эдгар По сдает экзамены в знаменитую военную академию Вест-Пойнт. Однако, став кадетом, он скоро убеждается в совершенной ошибке. Суровый военный распорядок, жесткая дисциплина, жизнь, подчиненная уставу, - все это было глубоко противно его вольнолюбивой творческой натуре. Однако, чтобы оставить академию, требовалось согласие родителей или опекуна. Соответствующее послание Джону Аллану, как обычно, не возымело действия. Тогда поэт пошел на крайние меры – стал сознательно нарушать дисциплину и вскоре предстал перед судом, постановившим «исключить кадета Эдгара А. По из академии».

Из Вест-Пойнта Эдгар По отправляется в Нью-Йорк, где выпускает третий сборник стихов «Стихотворения», в который вошли некоторые прежние стихи, подвергшиеся переработке. Но долго пробыть в Нью-Йорке ему не пришлось – не было средств к существованию. Летом 1831 года он возвращается в Балтимор, где находит приют в доме тетки по линии матери – Марии Клемм. С осени 1831 по осень 1833 года — самый тяжёлый период для Эдгара По, он дошёл до крайней нищеты. Но четыре «балтиморских» года оказались важной вехой в творческом развитии писателя – он очень много работал над собой, вырабатывал свой стиль и обратил на себя внимание известного в то время писателя Джона Кеннеди, покровительствовавшего молодому таланту. В 1832 году местный журнал проводил конкурс, и По завоевывает приз за рассказ «Рукопись, найденная в бутылке». Это было первое признание, которое помогло ему поверить в себя.

Летом 1835 года Эдгар По переселяется из Балтимора в Ричмонд и вскоре начинает работать в журнале «Сазерн литерери мессенджер» («Южный литературный вестник»), редактор которого Томас Уайт предложил ему должность своего помощника, а вскоре возложил на него, фактически за грошовую плату, все обязанности по ведению этого издания. Так Эдгар По обнаружил в себе талант журналиста, одного из лучших в те годы. Как всегда, он трудился самозабвенно, не щадя себя, читал редакционные материалы, рукописи, сочинял рецензии, обзоры. И это дало свои плоды. Журнал, влачивший жалкое существование, резко поднял тираж. Помимо литературного таланта, По обладал безошибочной интуицией, улавливая то, что может привлечь, заинтересовать читателя. Позднее Эдгар По не раз возвращался к журналистике.

В 1836 году Эдгар По женится на юной Вирджинии Клемм – своей дальней родственнице, которую знал с детства. К моменту бракосочетания ему исполнилось 27 лет, а Виргинии 13. Она была редкой красоты и чем-то напоминала некоторых идеальных героинь его новелл.

Поэт безумно любил свою жену, но их судьба сложилась горестно. Молодую семью преследует постоянная нужда. Полосы нужды бывали порой столь безысходными, что иногда зимой не было денег купить дров, чтобы обогреть квартиру. Они часто переезжают с места на место: Ричмонд, Нью-Йорк, Филадельфия. Несмотря на растущую известность, писатель вынужден вести борьбу за существование. Алкоголем и опиумом он пытался порой снять страшное нервное напряжение, в котором постоянно пребывал.

Вирджиния была слабого здоровья, на глазах поэта несколько раз у нее происходили приступы кровотечения. Пережитые страшные потрясения откладывали свой неизгладимый отпечаток на его душу. В январе 1847 года Вирджиния скончалась.

Смерть жены буквально подкосила писателя в то самое время, когда, казалось, фортуна ему улыбнулась. Еще в 1839 году в Филадельфии вышел его сборник «Гротески и Арабески» («Tales of the Grotesque and Arabesque»), затем в 1840-е годы последовали еще три сборника. Эдгар По стал известным новеллистом. В январе 1845 года в журнале «Вечернее зеркало» он напечатал свое знаменитейшее стихотворение «Ворон» («The Raven»), которое сегодня воспринимается как одна из жемчужин мировой поэзии. Тогда оно принесло ему признание и гонорар... в 10 долларов.

Во второй половине 1840-х годов Эдгар По воспринимался как один из ведущих поэтов Америки, был принят в «лучшем обществе» Нью-Йорка. И в то же время он нередко оказывался жертвой злобной недоброжелательности и зависти. У него был слишком неординарный характер. Человек вспыльчивый, прямой, он не знал компромиссов, когда речь шла о литературных делах, высказывал прямо свои мнения, далеко не всем приятные. Полосы лихорадочной активности сменялись порой тяжелой депрессией.

Смерть Эдгара По покрыта тайной. В сентябре 1849 года он с большим успехом читал лекцию о «Поэтическом принципе» в Ричмонде, откуда выехал, имея 1500 долларов в кармане. Что случилось потом — неясно. Возможно, он попал под воздействие принятых наркотиков или был усыплен грабителями, но он был найден в одной таверне в тяжелом, болезненном состоянии, привезен в больницу Балтимора, где вскоре скончался.

Могила Эдгара Аллана По в Балтиморе

Он остался в истории литературы как гениальный художник. Оригинальность стиля По не нашла себе последователей в Америке, в то же время творчество По нашло отражение в поэзии французского

символиста – Шарля Бодлера, который переводит По, знакомит с ним Европу, и отсюда начинается влияние По на литературу декаданса и символизма — на Вилье де Лиль-Адама, Стефана Малларме, Мориса Метерлинка, Оскара Уайльда, русских символистов, а также писателей других направлений — Говарда Филлипса Лавкрафта, Эверса, Эдогава Рампо. Много внимания Эдгару По уделяли русские декаденты («Ворон», перевод Д. Мережковского, в «Северном вестнике», 1890, № 11; «Баллады и фантазии», «Таинственные рассказы», перевод К. Бальмонта, 1895; «Ворон», перевод В. Брюсова, в «Вопросах жизни», 1905, № 2). Особенно популярен был у декадентов размер «Ворона» (Бальмонт, Брюсов, «Алтея» В. Голикова).

Контрольные вопросы к Теме 2:

1. Назовите, кого можно считать родителями Эдгара По?
2. В каких учебных заведениях учился будущий писатель? Кем он мог стать по профессии, помимо писателя?
3. Какие трагические события в жизни поэта повлияли на мрачную атмосферу многих его произведений?
4. Как назывались первые три сборника стихов Эдгара По?
5. Какое произведение писателя принесло ему известность среди современников и память среди потомков?

**Тема 3. Человек в пограничных ситуациях:
«Колодец и маятник», «Низвержение в Мальстрем».**

Аннотация: Данная тема посвящена анализу психологических новелл Эдгара По.

Ключевые слова: психологическая новелла, художественный прием, структура рассказа, пограничная ситуация.

Методические рекомендации по изучению темы.

Каждая из психологических новелл По есть психологическое исследование или самоисследование человеческого сознания в состоянии наивысшего напряжения. Среди психологических состояний, особенно привлекавших внимание По-художника, главное место занимает чувство страха: страх перед смертью, страх перед жизнью, страх перед одиночеством, страх перед знанием, страх перед людьми, страх перед безумием. В то же время Эдгар По верил в силу человеческого разума и воли, которые не только могут превозмочь страх, но и подскажут выход в на первый взгляд безвыходной ситуации. Кроме того, писатель с глубокой психологической достоверностью рисует то, как человек до последнего продолжает бороться за выживание. Эта тема по-разному воплощена в двух предлагаемых рассказах. Так, герой рассказа «Колодец и маятник», которого Инквизиция приговорила к смертной казни, до последнего пытается спастись, избежать смерти. И в эти моменты он начинает ценить свою жизнь, какой бы жалкой и тяжёлой она ни была. Хотя в рассказе фигурирует историческое лицо — наполеоновский генерал Лассаль — его историческая достоверность близка к нулю. В описываемый период в Испании практически не действовала Инквизиция. Во времена же её могущества методов казни, описываемых По, она никогда не использовала. Некоторые из них, например, сжимающаяся железная башня, едва ли вообще технически выполнимы в технологиях того времени. Таким образом, описание чудовищной камеры смерти ничто иное, как

художественный прием, помогающий автору передать неистребимое желание человека выжить, демонстрируя при этом трезвость рассудка и упорство воли.

Также и в рассказе «Низвержение в Мальстрем» герой преодолевает отчаяние и угрозу неминуемой смерти благодаря силе воли и способности к аналитическому анализу ситуации. Именно трезвый рассудок и знание законов физики помогают ему понять, как образуется страшный водоворот и найти выход. Большую роль здесь играет также образ природы, которая в этом рассказе является воплощением Бога, что связывает его с идеями трансценденталистов. Это одно из немногих произведений писателя, где он говорит о божественном Провидении. Таким образом, в обоих рассказах Эдгар По не только анализирует состояние страха, но и показывает, как в пограничных ситуациях реализуются внутренние ресурсы человеческой психики. Кроме того, оба рассказа могут быть рассмотрены как аллегории человеческого пути через испытания к прозрению и спасению.

Студентам предлагается проанализировать способы раскрытия психологических состояний героев и их эволюцию. Необходимо также обратить внимание на структуру рассказов – в обоих повествование ведется от первого лица, а в последнем также используется рамочная композиция.

Источники информации:

Колодец и маятник // <http://kino-key.info/trillery/posmotret-kolodec-i-mayatnik-onlajn-besplatno-1961.html>

Герцык Е. «Эдгар По». Избранные главы из эссе // <http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/doc?art=4&id=3459205>

Карасев Л.В. Философия, культура, общество. Маятник Эдгара По // <http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/doc?art=5&id=8246775>

Курдина Ж.В., Модина Г.И. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с.//

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247736>

Чередников В.И. Модель мира Эдгара По //

<http://e.lanbook.com/view/journal/65656/>

Эйшишкина Н. Эдгар По, его жизнь и творчество //

<http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11975313>

Глоссарий

Toledo – a city in Spain, in Middle Ages one of the centres of Inquisition. In 1808 was taken by Napoleon army.

Ultima Thule – зд. «последний предел»

Lasalle - Antoine Charles Louis Lasalle (1775 –1809), a French cavalry general during the Revolutionary and Napoleonic Wars

maelstrom - a very powerful whirlpool; a large, swirling body of water. A free vortex, it has considerable downdraft.

The well of Democritus – according to the Greek philosopher Democritus (about 460-376 B.C.) truth is at the bottom of the well.

Glanvill – Joseph Glanvill (1636-1680), English theological philosopher.

Lofoden - is an archipelago in Norway

Jonas Ramus - Jonas Danilsson Ramus (1649 - 1718) a Norwegian priest and historian.

Sexagesima - the second Sunday before Lent (великий пост)

Flegeton - In Greek mythology, the river Phlegethon (English translation: "flaming") was one of the five rivers in the infernal regions of the underworld, along with the rivers Styx, Lethe, Cocytus, and Acheron

Kircher - Athanasius Kircher (1601 or 1602 – 1680) a 17th century German Jesuit scholar who published around 40 works, most notably in the fields of oriental studies, geology, and medicine

Вопросы для изучения:

The Pit and the Pendulum

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. How is the court of Inquisition described – analyze the expressive means used by the author and their function.
3. How much do we learn about the main character and what is important to the author?
4. How is suspense created?
5. Describe the stages through which the protagonist goes during his stay in the cell.
6. What is peculiar about him?
7. What is the message of the story?

Descent into Maelstrom

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. What is the plot structure of the story?
3. Define the role of exposition
4. Characterize the narrative method; what is the point to introduce two narrators?
5. Point out and describe the stages of the narrator's behavior during the descent?
6. What does the word 'descent' suggest?
7. Where is the climax of the story?
8. What is the role of nature in the story?
9. What expressive means are most frequently used in the narrative?
10. What can we see in common with the previous story?

Американский романтизм XIX века в литературе. Американский романтизм обладает рядом национальных особенностей, отличающих его от романтизма европейского. Развитие романтизма в США связано с утверждением национальной самобытности и независимости, с поисками национального самосознания и национального характера, которые проходят через все искусство американского романтизма. В развитии американского романтизма выделяют два периода: ранний (20 – 30 гг.) и поздний или зрелый (40 – 60 гг.). Для американского романтизма

характерна большая близость традициям просветительства, особенно у ранних романтиков (Вашингтон Ирвинг, Фенимор Купер, У.К. Брайант), оптимистические иллюзии в ожидании будущего Америки. Большая усложненность и многозначность характерны для зрелого американского романтизма: Эдгар По, Натаниэль Готорн, Генри Лонгфелло, Герман Мелвилл, Уолт Уитмен, Гарриет Бичер-Стоу и др. В особое течение тут выделяется трансцендентализм - Р.У. Эмерсон, Г. Торо, которые воспевали культ природы и простой жизни, отвергали урбанизацию и индустриализацию.

Американский романтизм развивался на фоне выдающихся событий американской истории: буржуазная революция XVIII в. привела к созданию США; война Америки за независимость (1812 – 1814), которая привела к освобождению от английского владычества; движение за отмену закона о рабстве, который получил название аболиционизма (от англ. to abolish – отменять закон).

Финальным событием, которое оставляло по себе глубинный след в литературе, стала война между Севером и Югом (1861 – 1865), причиной которой стали разногласия между промышленным Севером и плантаторским Югом. Впоследствии война переросла в героическое деяние жителей северных штатов за демократические преобразования, за уничтожение позорного рабства. Таким образом, в литературе американского романтизма можно выявить две тенденции: аболиционистская литература - главным жанром которой стала “повесть раба” и “плантаторская традиция”, главный представитель которой - Вильям Гилмар Симмс, писал в сентиментальном духе о жизни черных рабов на плантациях и прославлял плантаторов, сравнивая их с давними римлянами.

Американский романтизм развивался в период становления США. Молодая страна только начала осознавать собственную самобытность, и романтизм с его установкой на национальное лицо способствовал

утверждению американской культуры как оригинальной. Несмотря на все проблемы, которые существовали в обществе, писатели Нового Света верили в большие возможности США, в “американскую мечту”. Даже самый трагичный из ранних американских романтиков, Герман Мелвилл, не терял веры в возможности американской демократии. Эту оптимистичную веру хранил и Эмерсон, который говорил в одной из своих лекций: “Америка является страной будущего, страной, где все только начинается.”

Культура США формировалась на основе разных источников, но главным источником все же является культура Англии. Всеобщность языка роднила американцев с британцами, но писатели романтики, хотя и с благосклонностью относились к английской традиции, но все же отстаивали право американской культуры на самобытность. Ярким примером синтеза европейской традиционности и американской самобытности можно считать творчество Купера, который в романе “Следопыт” брал в качестве эпиграфов фразы из произведений Спенсера, Шекспира, Мильтона, Драйдена, Томсона, Вордсворта, Байрона, Мура и других британских поэтов. Одновременно в творчестве Купера прослеживаются и традиции американского фольклора - Чунгачгук, благородный Натти Бумпо созданы под влиянием образов покорителя новых земель Даниеля Буна, лесоруба Поля Беньяна, охотника Кита Карсона, лодочника Майка Финка.

Американский романтизм породил не только концепцию национальной культуры, он и специфическое осмысление жанров, заимствованных в Европе. Американские романтики вынуждены были приспособливаться к условиям американской жизни. Потому и приобрел такое значение жанр “Short story” (короткого рассказа). Деловые американцы XIX ст. не были большими сторонниками романной формы (она требовала слишком много времени для автора и для читателя). Короткий рассказ в американской литературе имеет разнообразную

жанровую окраску: фантастический, детективный, философский, психологический. Особенно прославились в данной форме Эдгар По и Натаниэль Готорн, которым пришлось совмещать свой литературный талант с мастерством журналиста. Но результат оказался удачным: жанр короткого рассказа приобрел невиданную глубину и стал национальным американским жанром. Кроме того, осмысление национальной культуры не обходится без эпической повествовательной формы – эту задачу выполнил Генри Лонгфелло, автор национального эпоса “Песня о Гайавате”. Джеймса Фенимора Купера называют “американским Вальтером Скоттом”, потому что он осмыслил историю своей молодой страны. Основным произведением Купера считается его пенталогия о Кожном Чулке: роман “Пионеры” (1823), “Последний из могикан” (1826), “Прерия” (1827), “Следопыт” (1840), “Зверобой” (1841). Купер стал первым американским писателем, имя которого вышло за границы США. Исследователями признано, что он открыл европейцам Америку, создал национальный образ американца и навеки прославил человека чести и мужества.

В историю американской литературы Эдгар Аллан По вошел как поэт, новеллист и критик. Он является классиком “короткого рассказа”. Его считают родоначальником детективного жанра. Как это ни странно, но Америка По не сразу оценила. Первыми оценили “безумного поэта” французские “проклятые поэты” (Бодлер, Верлен, Рембо), а также символисты. Они увидели в нем основателя нового искусства, лишенного дидактичного, воспитательного начала. Распространение в Европе теоретических работ “Философия творчества” и “Поэтический принцип” тоже способствовали новому видению наследия Эдгара По.

Эдгару По, почти как и всем американским писателям, приходилось совмещать занятия высокой литературой с профессией журналиста. Он редактировал центральные газеты и журналы в Нью-Йорка и Филадельфии, его мастерство журналиста и писателя повышало тиражи, а

вот По-поэт был немногим известен. Эдгар По является талантливым автором «ужасных» рассказов. Кошмары, созданные По, в действительности существовали в его душе. Ужасы, описанные Эдгаром По пугают своей естественностью и будничностью, это ужас, который давно стал привычным, ужас, в котором постоянно существует человек.

Трагическое ощущение реальности было связано с трагедией личной жизни Эдгара По. У “безумного поэта” любовь была трагической – его юная жена не долго прожила на этом свете. Оставшись в этом мире в одиночестве, По писал: "В смерти той, кто была моей жизнью, я получил новое, но какое мрачное существование". В действительности, лучшие произведения По были написаны в период болезни и после смерти Вирджинии, когда По прекратил служить в прессе и начал жизнь свободного художника.

Контрольные вопросы к Теме 3:

1. В чем заключается специфика американского романтизма в отличие от европейского?
2. На какие периоды принято делить американский романтизм и какими именами писателей эти периоды представлены?
3. Какие литературные традиции стали основой американского романтизма?
4. Какие жанры стали характерными для американского романтизма?
5. Какой вклад в развитие американской литературы внес своим творчеством Эдгар По?

**Тема 4. Тема преступления и маниакальной одержимости:
«Сердце-обличитель», «Черный кот», «Бочонок Амонтильядо».**

Аннотация: В данной теме рассматриваются новеллы Эдгара По, посвященные сложному психологическому устройству человеческой личности.

Ключевые слова: психология, рационализм, разум, сознание, образ героя.

Методические рекомендации по изучению темы.

Всю жизнь По верил в Разум, который один только в его глазах способен вывести человека и человечество из трагических противоречий бытия. Недаром критики считают его главным рационалистом в романтизме. Поэтому повышенное внимание По к психологии было во многом обусловлено стремлением выяснить природу сил, препятствующих нормальной и полноценной работе сознания. Помимо состояния страха, большой интерес для По представляла психология преступника-маньяка, совершающего преступление, часто не имеющее никакого рационального смысла. Так рассказчик в «Сердце-обличитель» утверждает, что любил старика и убил его только потому, что не мог вынести вид его больного глаза. Также рассказчик из «Черного кота» говорит о своей любви к жене и своему питомцу, в последствии ставших его жертвами. Правда, По и здесь вводит одновременную рациональную мотивировку. Так, герой рассказа «Черный кот» сам отдает себе отчет в том, что его мозг отравлен алкоголем, в результате чего пострадали его душевное здоровье и нрав. Наконец, в «Бочонке Амонтильядо» По показывает героя, одержимого желанием отомстить за оскорбление, которое так и не станет известным читателю, и его ненависть становится еще более страшной, так как прикрывается маской любви и заботы о своем обидчике. Во всех этих случаях писатель усматривает определенную взаимосвязь между

состояниями любви и ненависти, которые без труда могут перерасти одно в другое.

Все три рассказа написаны от первого лица, где главный герой одновременно является рассказчиком и повествует о совершенном преступлении. Каждый из рассказчиков при этом сам анализирует и мотивирует свои поступки – в «Сердце-обличителе» герой настаивает на своей вменяемости, в «Черном коте» отчасти осознает, что его маниакальность была вызвана алкоголем, в «Бочонке Амонтильядо» рассказывает о своей мести с чувством удовлетворения. Что же касается автора, то его интересуют психологические последствия маниакальной одержимости и те тайники человеческой психики, где живет «бес извращенности».

Студентам предлагается проанализировать рассказы, уделяя особое внимание образом рассказчика и способам передачи маниакальных состояний.

Источники информации:

Сердце-обличитель // <http://www.kinopoisk.ru/film/636104/>

По Э.А. Заживо погребенный : рассказы : книга для чтения на английском языке. – Санкт-Петербург: КАРО, 2010. – 369 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9417&ln=ru&search_query

Акройд П. Эдгар По : Сгоревшая жизнь. Биография. – Москва: Азбука-Аттикус, 2012. – 257 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3576&ln=ru&search_query

Тугушева М.П. Под знаком четырех: о судьбе произведений Э. По, А. К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона. – Москва: Книга, 1991. – 290 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4881&ln=ru&search_query

Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. – Москва: Языки славянской культуры, 2007. – 556 с. // <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1651>

Вопросы для изучения:

The Tell-Tale Heart

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. Analyze the opening paragraph: what is its tone? How is it structured?
3. What suggestions can we make about the narrator and why?
4. What can we suppose about the relationship of the narrator and the old man?
5. What does the narrator emphasize while describing his preparations for the murder? Give examples.
6. In what way did he behave with the police and why?
7. What made him confess the crime?
8. What expressive means does the author use to represent the narrator's growing nervousness?
9. What symbols can we find in the story?
10. What is its message?

The Cask of Amontillado

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. What do we learn from the exposition about the relationship of Fortunato and the narrator?
3. Where and when is the story set and what does it suggest?
4. What is the prevailing form of the story and how effective is it?
5. What means does the author use to create the growth of tension?
6. Are there any hints in the text that can allow us to make suppositions about the cause of the narrator's hatred for Fortunato?
7. Where is the climax and how is it created?
8. Find examples of the author's irony in the story.

9. What symbolic images can you see in the narrative?
10. What recurrent Poe's themes and motives are reflected in this story?

The Black Cat

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. Analyze the plot structure of the story: what does the opening paragraph suggest? What stages of the narrator's development are described?
3. What is the role of first person narrative?
4. How does he describe his relations with Pluto?
5. How does the narrator account for his cruelty?
6. What enigmatic things occur in the story?
7. What is the role of the second cat?
8. Is the end realistic or mysterious?
9. Can we give any rational explanations to the events of the story?
10. What is the theme and message of the story other than the evil of intemperance?

Романтический герой — всегда натура исключительная, не похожая на окружающих людей, он гордится своей исключительностью, хотя она становится причиной его несчастий, его непонятости обществом. Романтический герой бросает вызов окружающему миру, он в конфликте не с отдельными людьми, не с социально-историческими обстоятельствами, а с миром в целом, со всей вселенной. Раз отдельно взятая личность равновелика целому миру, она должна быть столь же масштабной и сложной, как целый мир. Романтики поэтому сосредоточиваются на изображении душевной, психологической жизни героев, а внутренний мир романтического героя весь состоит из противоречий.

Можно говорить о романтике, как об особом типе личности - человеке сильных страстей и высоких устремлений, несовместимым с обыденным миром. Подобному характеру сопутствуют исключительные обстоятельства. Привлекательными для романтиков становятся

фантастика, народные музыка, поэзия, сказания - все, что в течение полутора столетий рассматривалось как жанры мелкие, не стоящие внимания. Для романтизма свойственно утверждение свободы, суверенности личности, повышенное внимание к единичному, неповторимому в человеке, культ индивидуального. Уверенность в самоценности человека оборачивается протестом против рока истории. Часто героем романтического произведения становится художник, способный творчески воспринимать действительность. Классицистическое «подражание природе» противопоставлено творческой энергии художника, преобразующего реальность. Создается свой, особый мир, более прекрасный и реальный, нежели эмпирически воспринимаемая действительность. Романтики страстно защищали творческую свободу художника, его фантазию, полагая, что гений художника не подчиняется правилам, но творит их.

Романтическое сознание в бунте против повседневности устремляется к крайностям: одни герои романтических произведений устремлены к духовным высям, уподобляются в своем поиске совершенства самому творцу, другие в отчаянии предаются злу, не зная меры в глубине морального падения. Одни романтики ищут идеал в прошлом, особенно в средневековье, когда еще было живо непосредственное религиозное чувство, другие – в утопиях будущего. Так или иначе, исходная точка романтического сознания – неприятие тусклой будничной современности, утверждение места искусства не просто как развлечения, отдыха после трудового дня, посвященного зарабатыванию денег, а как насущной духовной потребности человека и общества.

Вот почему излюбленным героем романтической литературы становится художник в широком смысле слова — писатель, поэт, живописец и особенно музыкант, потому что музыку, непосредственно воздействующую на душу, романтики считали высшим из искусств. Романтизм породил новые представления о задачах и формах

существования литературы. Искусство у романтиков стало прообразом творческого труда-наслаждения, а художник и образ романтического героя — прообразом того цельного, гармонического человека, которому нет предела ни на земле, ни в космосе. Романтическое “бегство от действительности”, уход в мир мечты, мир идеала есть возвращение человеку сознания той истинной полноты бытия, того призвания, которые были отняты у него буржуазным обществом.

Романтический герой - личность сложная, страстная, внутренний мир которого необычайно глубок, бесконечен; это целая вселенная, полная противоречий. Романтиков интересовали все страсти, и высокие и низкие, которые противопоставлялись друг другу. Высокая страсть - любовь во всех ее проявлениях, низкая - жадность, честолюбие, зависть. Низменной материальной практике романтики противопоставляли жизнь духа, в особенности религию, искусство, философию. Интерес к сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к тайным движениям души - характерные черты романтизма.

Важнейшими завоеваниями романтизма стали открытие категорий историзма и народности, а также разработка теории романтической иронии немецким теоретиком Фридрихом Шлегелем (1775–1854 гг.). Он был участником самого раннего кружка немецких романтиков — Йенской школы, и его главный труд — “Фрагменты” (1797–1798 гг.). Здесь Шлегель высказывает мысль о том, что наступила эпоха совершенно нового искусства, которое будет направлено не на повторение идеала античности, не на достижение совершенства, а смысл его существования будет заключаться в непрерывном поиске, в развитии: “Романтическая поэзия никогда не может быть завершена, она всегда в становлении”. Критерием совершенства у Шлегеля впервые становится не степень приближения к античным моделям, а степень интенсивности творения, не красота, а эстетическая энергия. Шлегель выдвинул идею универсального искусства как единственного совершенного инструмента познания и

преобразования мира, художника он считал наместником Бога, творцом на земле. Но уже ранние романтики понимали, что столь высокое представление об искусстве и о художнике утопично, что художник в сущности всего лишь человек, и поэтому любое его суждение относительно, а не абсолютно. Категория романтической иронии и является осознанием противоречия между романтическим идеалом и действительностью.

Согласно Фридриху Шлегелю, романтическая ирония есть высшая из вольностей, крайняя степень свободы, пленительная череда противоречий, искусно организованный беспорядок. Художник должен занять ироническую позицию не только по отношению к миру, но по отношению к самому себе, к своему процессу творчества и к своему произведению. То есть в категории романтической иронии художник добровольно и открыто признает свое бессилие в осуществлении идеала. Романтическая ирония оказалась самым важным открытием романтической эстетики.

Контрольные вопросы к Теме 4:

1. Назовите основные характеристики романтического героя.
2. Какие художественные приемы помогают создать образ романтического героя?
3. В каких сферах предпринимает попытки достижения идеала романтический герой?
4. Каким образом романтический герой связан со сферой искусства?
5. Что такое романтическая ирония?

Тема 5. Тема двойничества: «Бес противоречия», «Уильям Уильсон».

Аннотация: Данная тема описывает варианты воплощения психологической нормы и отклонения от нее в образах героев Эдгара По.

Ключевые слова: нравственно-психологическая норма, психическая аномалия, авторская ирония, романтический герой, образ автора.

Методические рекомендации по изучению темы.

Исследователи творчества По неукоснительно обращают внимание еще на одну психическую аномалию, постоянно встречающуюся в его рассказах, – раздвоенное сознание. Давно замечено, что его повествование обычно опирается на традиционную в романтической прозе пару: рассказчик – герой. Рассказчик олицетворяет нравственно-психологическую норму, герой – отклонение от нее. Однако часто у По рассказчик и герой – одно лицо. В нем воплощены и норма и отклонение, а повествование приобретает характер самонаблюдения. Отсюда и вытекает со всей неизбежностью раздвоенность сознания, которое функционирует как бы на двух уровнях. Одно принадлежит человеку, совершающему поступки, другое – человеку, описывающему и объясняющему их. Эта раздвоенность есть прием, распространенный в романтизме, применяемый писателем вполне сознательно. Парадоксальное объяснение этому феномену автор дает в рассказе «Бес противоречия». Здесь По описывает внутреннюю силу, как бы второе «я», заставляющее человека действовать вопреки разуму и здравому смыслу. Рассказчик при этом старается научно обосновать свою теорию, и весь рассказ имеет форму, приближенную к научному эссе. Но авторская ирония в том и состоит, что рассказчиком оказывается убийца, сетующий, что сделал признание, действуя под влиянием «беса противоречия».

В разных новеллах степень раздвоенности сознания различна. В одних она едва ощущается, в других – просматривается более отчетливо. Наиболее полно она выражена в рассказе «Вильям Вильсон», где степень

раздвоенности столь высока, что «два» сознания уже «не умещаются» в одном характере и каждое «требует» для себя самостоятельного физического оформления.

Новелла Э. По «Вильям Вильсон» – это история о человеке, преследуемом двойником, причем читателю трудно решить, является ли этот двойник человеческим существом во плоти или же автор предлагает нам некую притчу, в которой двойник есть всего лишь часть личности героя, своего рода воплощение его совести. В пользу второго толкования свидетельствует, в частности, совершенно неправдоподобное сходство двух персонажей; у них одно и то же имя, они родились в один и тот же день, в один день пошли в школу, их внешний вид и даже походка сходны. Новелла «Вильям Вильсон» о том, как человек борется с собственной совестью, медленно убивая ее, а когда наконец убивает, то тем самым уничтожает свою личность, в основе которой лежало сочетание злого и доброго начал.

Источники информации:

1. Три шага в бреду // <https://my-hit.org/film/8731/>
2. Failure and the American Writer ALiterary History by Gavin Jones // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781107297326>
3. Edgar Allan Poe in Context edited by Kevin J. Hayes // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511844027>
4. Дмитриева Л.П. Эволюция образов рассказчика и полицейского в детективных новеллах Э.А. По // <http://elibrary.ru/download/54160592.pdf>
5. Цветков Ю.Л. Г. Фридрих о роли Э. По в становлении европейской современной поэзии: трудности перевода // <http://elibrary.ru/download/64538552.pdf>

Глоссарий:

Phrenologist – Phrenology is a pseudoscience primarily focused on measurements of the human skull, based on the concept that the brain is the

organ of the mind, and that certain brain areas have localized, specific functions or modules

Kabbala - Kabbalah is a set of esoteric teachings meant to explain the relationship between an eternal and mysterious Creator and the mortal and finite universe

Spurzheim - Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832) was a German physician who became one of the chief proponents of phrenology created approximately in 1800 by Franz Joseph Gall

Elah-Gabalus – Roman emperor

sanctum (лат.) – святая святых

‘Dominie’ (лат.) – зд. Наставник

peine forte et dure (Fr.) – strong and long pain (torture)

exergues (Fr.) – inscriptions

‘Oh, le bon temps, que ce siecle de fer!’ (Fr.) – ‘Oh, what beautiful time, this iron age!’

on the nineteenth of January, 1809 – Edgar Poe’s birthday

out-Heroded Herod – was more cruel than Herod (Ирод).

arrondees (Fr.) – rounded

Вопросы для изучения:

The Imp of Perverse

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. Characterize the plot structure; define its main parts.
3. What is the tone and style of the opening paragraph? What does it suggest about the narrator?
4. What is the point of his philosophizing and your opinion about it?
5. How do you understand the notion ‘the imp of perverse’?
6. How does the narrator describe his crime?
7. Did you expect it from the very beginning? Why? Why not?
8. What is the irony of the situation?
9. What made him confess the crime?
10. What is similar with and different from the previous story?

William Wilson

1. Read and translate the passage given by the teacher.
2. What does the title suggest?
3. What does the opening paragraph prepare the readers for?
4. What facts of the narrator's background are important for the understanding of his character?
5. What is peculiar about the narrator's relationship with his namesake?
6. At what moments of the narrator's life did W.W. appear?
7. What is the conflict of the story?
8. Where is its climax?
9. How is the story related to Edgar Poe's other works?
10. Give examples of some other literary works developing the same theme.

Конфликт в художественном произведении (от лат. *conflictus* – столкновение) - столкновение между персонажами художественного произведения, между героями и обществом, между различными побуждениями во внутреннем мире одного персонажа. Конфликт – это противоречие, определяющее движение сюжета. Традиционно конфликты принято подразделять на внутренние (в пределах самосознания, души одного героя) и внешние (героя и общества). Среди внешних конфликтов выделяются психологические (в частности, любовные), социальные, идейные (в т. ч. политические, религиозные, нравственные, философские). Такое выделение видов очень условно и часто не учитывает взаимосвязи или слияния разных конфликтов в одном произведении. В разные литературные эпохи доминировали различные конфликты. В античной драматургии преобладали сюжеты, изображающие тщетное противоборство персонажей и судьбы. В драматургии классицизма (во Франции – П. Корнель, Ж. Б. Расин, Вольтер, в России – А. П. Сумароков и др.) господствовали конфликты, построенные на противоборстве между страстью и долгом в душе героев. (У А. П. Сумарокова к ним добавлялся конфликт между правителем и его подданными.) В романтической литературе был распространён конфликт

между исключительной личностью и бездушным, отторгающим её обществом. Вариантами этого конфликта были: изгнание или бегство из общества свободолюбивого и гордого героя (произведения Дж. Г. Байрона, ряд сочинений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова); трагическая судьба «дикаря», «естественного человека» в мире цивилизации, лишённом свободы (поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри»); горестная участь художника в пошлом и не ценящем красоты обществе (в Германии – произведения Э. Т. А. Гофмана, в России – сочинения В. Ф. Одоевского, Н. А. Полевого, М. П. Погодина, повесть Н. В. Гоголя «Портрет»); образ так называемого «лишнего человека», не способного освободиться от тягостной скуки существования, не находящего цели в жизни (Онегин у А. С. Пушкина, Печорин у М. Ю. Лермонтова, Бельтов у А. И. Герцена, Рудин, Лаврецкий, Литвинов и др. персонажи у И. С. Тургенева).

Основной конфликт романтизма – это так называемый конфликт «личности и общества»: романтический герой, как правило, одинок и непонят окружающим обществом, он считает себя приобщенным к высшему – духовному миру. Конфликт личности и общества расширился в сознании романтиков до всеобъемлющего «разлада мечты и действительности», поэтому романтики вместо «общества» предпочитают говорить о «мире» вообще, интерпретируя свой конфликт с обществом как конфликт со всем окружающим их миром.

Одним из центральных понятий романтического мироощущения, без которого немислимо представить себе ситуацию романтического «я» в мире, является понятие «измены», «обмана». Разочарование, утрата духовных ценностей, внутренняя пустота — спутники романтической души самими романтиками интерпретируются как результат «измены», «обмана», которым романтическое «я» подвергается со стороны окружающего его «коварного мира». Метафоры «обмана» встречаются в поэтических текстах романтиков исключительно часто. Но все дело в том, что это нечто большее, нежели простой поэтический троп. Это формула

романтического мировосприятия, которая прекрасно передает специфику романтического видения мира. Мир, откуда в поисках устойчивого, счастливого бытия совершается романтическое бегство.

Контрольные вопросы к Теме 5:

1. Что такое конфликт в художественном произведении?
2. Какую классификацию конфликтов вы можете обозначить?
3. Какой тип конфликта преобладал в античной литературе?
4. Какой тип конфликта преобладал в искусстве классицизма?
5. Какой тип конфликта является главным в романтической литературе?

Тема 6. Эдгар По и русские писатели Серебряного века.

Аннотация: Данная тема предполагает изучение вопроса о влиянии эстетики и художественных произведений Эдгара По на русских поэтов-символистов.

Ключевые слова: эстетическое влияние, проблема преемственности, художественная концепция, символизм, интерпретация творчества.

Методологические рекомендации по изучению темы.

Художественные произведения и эстетика, а также личность американского поэта, писателя, критика Эдгара Аллана По являются предметом исследования значительного числа учёных-литературоведов, лингвистов, культурологов, психологов из разных стран. Творчество американского литератора изучается ими в различных аспектах. Среди многообразия критической литературы один из вопросов, который по сей день остаётся недостаточно исследованным, — это вопрос о влиянии эстетики и художественных произведений Эдгара По на русских поэтов-символистов.

Тема эта актуальна, поскольку Э. По оказал серьёзное влияние на мировую литературу в целом. В 1850 - 1860-е гг. творчество Эдгара По становится известным в Европе, а чуть позже и в России. В 1880-е гг. его художественные произведения и эстетическая теория начинают оказывать влияние на литературу и искусство. Наиболее полно художественная концепция американского романтика была воспринята символистами; ими на первый план выдвигаются поэзия По, а также его «страшные» и психологические новеллы («Лигейя», «Морелла», «Падение дома Ашеров»).

Символисты (С. Малларме, П. Верлен, В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский) считали По предтечей символизма как такового и, в частности, французского. Таким образом, на примере сопоставительного

анализа их произведений можно проследить взаимодействие романтизма и символизма, а также восприятия Э. По-романтика русскими символистами. При этом необходимо учитывать художественную индивидуальность каждого из рассматриваемых «старших» символистов, которая объясняет характер интерпретации ими тех или иных аспектов творчества По. Все эти вопросы освещены в предлагаемой статье. Кроме того, студентам необходимо прочесть рассказы Г. Чулкова «Голос из могилы» и «Сестра» и сравнить их с рассказами Э. По «Лигейя», «Морелла» и «Падение дома Ашероу» в свете проблемы влияния и развития традиции.

Источники информации:

Лигейя // <http://films.imhonet.ru/element/1133279/movie-online/>

[The Cambridge Introduction to the American Short Story by Martin Scofield](http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511607257) // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511607257>

Вольский Н., Моисеев П. Русские предшественники Эдгара По // <http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/28718280>

Гайбарян О.Е. История зарубежной литературы конца 19 – начала 20 веков: Американская литература // <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/gajbaryan-konec-19-nachalo-20/amerikanskaya-literatura.htm>

Колчева Т.В. Валерий Брюсов – Эдгар По: проблема передачи сознания // <http://elibrary.ru/download/94354073.pdf>

Глоссарий:

Символизм - (фр. *Symbolisme*) — одно из крупнейших направлений в искусстве и литературе, возникшее во Франции в 1860-70-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Задачу искусства символизм видит в выражении духовного через символ (многозначно-иносказательный и логически непроницаемый образ). Стремясь прорваться к «скрытым реальностям», «идеальной сущности мира», «нетленной

Красоте», символизм в мистифицированной форме выразил неприятие позитивизма в искусстве, тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие будущего. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Символисты использовали символы, недосказанность, намеки, таинственность, загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до отчаянья.

Художественная практика символизма несколько опережает эстетическо-теоретические положения (начало 70-х годов – обоснована теория «ясновиденья» А. Рембо; 1882-83 – «Искусство поэзии» П. Верлена; очерки П. Верлена «Проклятые поэты»; «Манифест символизма» Ж. Мореаса).

Стефан Малларме - (фр. *Stéphane Mallarmé*, 1842-1898) — французский поэт, примыкавший сначала к парнасцам (печатался в сб. «Современный Парнас»), а позднее стал одним из вождей символистов. Отнесён Полем Верленом к числу «проклятых поэтов». Вместо описательной позитивной поэзии парнасцев, учитывавшей главным образом восприятие на основе чувственных ощущений, Малларме выдвигал внутреннее духовное постижение мира в контексте идеалистической философии Фихте, Шеллинга и др. По Малларме, поэзия не «показывает» (парнасский лозунг *«faire voir»*), а внушает. Видимый покров явлений лишь внешняя преходящая их сторона. Свое интуитивное познание поэт выражает символически. Символ Малларме понимает как систему аналогий (см. «Демон аналогии» — *«Démon de l'analogie»*, «Поэмы в прозе» — *«Poèmes en prose»*).

Поль Верлен (фр. *Paul Marie Verlaine*, 1844—1896) — французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. Поэтическое творчество Верлена началось в традициях парнасской школы. В его юношеских стихах сказалось стремление к

чёткости образов, скульптурности речи. Но уже в первых зрелых сборниках Верлена «Сатурнические поэмы» (или «Сатурналии»; 1866) и «Галантные празднества» (1869) сквозь традиционную форму можно смутно разглядеть новые странные образы.

Артюр Рембо́ (фр. *Jean Nicolas Arthur Rimbaud*, 1854—1891) — французский поэт, один из основоположников символизма, представитель группы «проклятых поэтов».

Чулков Георгий Иванович (1879-1939) - организатор литературной жизни времён «серебряного века», известен как создатель теории мистического анархизма. Также выступал как поэт, прозаик и литературный критик.

Вопросы для изучения:

1. What is the main reason for the interest of Russian Silver Age authors in the works of Edgar Poe?
2. Whom do you think he influenced most?
3. What motifs and images are recurrent in Poe's works and the works of Silver Age authors?
4. What aesthetic principles are common for them?
5. How is the theme of love/death depicted in Chulkov's stories and how different or similar Poe's method is ?

Исследования творческого наследия Эдгара По. Художественные произведения и эстетика, а также личность американского поэта, писателя, критика Эдгара Аллана По являются предметом исследования значительного числа учёных-литературоведов, лингвистов, культурологов, психологов из разных стран. Среди многообразия критической литературы одним из значимых вопросов о творческом наследии Эдгара По является вопрос о влиянии эстетики и художественных произведений Эдгара По на русских поэтов-символистов. Тема эта актуальна, поскольку Э. По оказал серьёзное влияние на мировую литературу в целом. В 1850 - 1860-е гг. творчество Эдгара По становится известным в Европе, а чуть позже и в

России. В 1880-е гг. его художественные произведения и эстетическая теория начинают оказывать влияние на литературу и искусство. Наиболее полно художественная концепция американского романтика была воспринята символистами; ими на первый план выдвигаются поэзия По, а также его «страшные» и психологические новеллы («Лигейя», «Морелла», «Падение дома Ашероу»). Символисты (С. Малларме, П. Верлен, В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский) считали По предтечей символизма как такового и, в частности, французского. Творчество французских предшественников символизма (Ш. Бодлера, Т. Готье, Ш.-М. Леконт де Лиля) и собственно символистов (П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме), в свою очередь, оказало серьёзное влияние на становление символизма в России; их опыт был востребован, прежде всего, «старшим» поколением символистов: Д. Мережковским, З. Гиппиус, Ф. Сологубом, а также К. Бальмонтом и В. Брюсовым. Талант Эдгара По, первые переводы произведений которого появились в России ещё в середине XIX в., был по достоинству оценен лишь через полстолетия благодаря поэтам-символистам. Они не только переводили его произведения, но и переняли эстетику и поэтику американского автора, что нашло отражение в их художественных произведениях.

Выявляя специфику влияния Эдгара По на русских символистов, необходимо учитывать новаторский характер произведений Э. По, сделать акцент на мировом значении его творчества, в частности, отметить влияние эстетических идей американского автора на художественно-эстетическое самоопределение Ш. Бодлера и его роль в становлении французского символизма. Учитывая все перечисленные стороны анализа эстетики и поэтики Э. По, нам предстоит выявить и обозначить аспекты влияния Э. По на русский символизм через творчество французских поэтов-символистов и предшественников символизма, а также непосредственно через эстетику и поэтику самого По.

Одним из важных аспектов изучения русского Серебряного века, которому в последние годы уделяется пристальное внимание, является проблема, связанная с усвоением русскими символистами художественного опыта западноевропейских писателей, прежде всего, романтиков и символистов. Тема эта разрабатывается в отдельных аспектах и присутствует в ряде монографий и диссертаций. В поле зрения исследователей попадают такие проблемы, как И. Анненский и античность, русский символизм и Рильке, русские поэты начала XX в. и французские символисты. В данном аспекте наибольшую ценность и интерес для нас представляет творчество «старшего» поколения символистов и влияние на них творчества Эдгара По.

Критическая литература об Э. По обширна; личность и творчество американского писателя стали предметом исследования многих учёных и критиков во всём мире. С момента возникновения интереса к обстоятельствам жизни Э. По всё его творчество рассматривалось вплоть до середины XX в. в основном с позиций выявления психических отклонений, приписываемых писателю некомпетентными критиками, и их отображения в произведениях автора. Начало этому своеобразному литературному прецеденту положил Руфус Грисуолд, ставший первым официальным биографом писателя. Одно из первых серьёзных биографических исследований жизни Э. По было написано Дж. Инграмом, в XIX в. эта биография стала наиболее объективной среди всех существовавших к тому времени: автор собрал документы и заслуживающие доверия свидетельства современников писателя. Именно этим жизнеописанием Эдгара По пользовался Э. Геннекен, его французский переводчик, при составлении своего критико-биографического очерка, где он указывает на научную ценность этой работы, которая подтверждается В. Брюсовым. Только в 1941 г. появляется многостороннее исчерпывающее исследование жизни американского писателя, составленное А.Г. Квинном. Попытки систематизировать и

осмыслить жизненные обстоятельства Э. По многочисленны как в зарубежном, так и в отечественном литературоведении (хотя в последнем чаще всего представлены работы, в которых биография писателя излагается параллельно с анализом художественных произведений). В этом списке выделяются критические статьи А.Н. Николюкина, содержащие многосторонний и тонкий анализ творчества писателя и объективное осмысление его жизненного пути. Особо следует отметить две наиболее фундаментальные монографии, посвященные американскому писателю: первая принадлежит перу зарубежного исследователя Г. Аллена, вторая - отечественному учёному Ю.В. Ковалёву.

Особая область исследований творчества и личности американского писателя связана с психобиографическим и психоаналитическим методами научных изысканий, которые не приносят ничего достоверного и нового в проблему изучения художественного наследия американского писателя. Работы, использующие подобную методологию, получили широкое распространение в первой половине XX века, начало этой традиции положили монографии Ч. Ломброзо и М. Нордау.

Изучая проблему влияния творчества Эдгара По на европейских писателей, необходимо обратиться к термину «рецепция», который имеет глубокие корни в отечественном литературоведении. Представители отечественной школы компаративистики в своих трудах используют понятие литературного взаимодействия, которое позже трансформируется в понятие «рецепция». В работах В.М. Жирмунского близкое толкование имеет художественное явление, обозначенное им как «литературные связи». Большой вклад в становление современного понимания термина «рецепция» вносят представители герменевтической школы, которые полагали, что каждый человек, взаимодействующий с текстом, добавляет в его изначальный концепт новую идею, становящуюся частью традиции.

Рецепция (восприятие) как взаимодействие между автором и субъектом, воспринимающим и интерпретирующим художественное

произведение, является важным смыслообразующим понятием современной компаративистики. В рамках сравнительно-исторического метода актуально говорить, прежде всего, о рецепции между различными культурными традициями. Подобное прочтение термина «рецепция» и разъяснение его сути присутствует в работе М.В. Цветковой «Рецепция поэзии Марины Цветаевой в Великобритании», где переводчик понимается как одна из ключевых фигур в диалоге между автором и читателем и в диалоге двух культур. Стоит указать на то, что идейно-эстетический вектор понятий «влияние», «воздействие» направлен в одну сторону — от автора к реципиенту; рецепция же предполагает

Романтизм несомненно повлиял на становление символизма, но во многих аспектах эти два направления противоречат друг другу: для романтиков характерно постоянное присутствие и проявление окружающего мира в их произведениях и в сознании героя, для символистов — он враждебен герою, иногда полностью исключён из его сознания; герой романтизма переживает личностные противоречия, которые связаны с несовершенством действительности, alter ego символистов чаще всего погружён исключительно в собственное сознание, происходящее вокруг лишь блеклый фон.

Общественная ситуация сыграла значительную роль в появлении романтизма и символизма. Оба направления зародились в Европе. Французская революция XVIII в. (позже и в ряде других европейских стран) вызвала невероятный общественный подъём не только в самой Франции, но и во всей Европе и даже за океаном. В Германии в городе Иене группа учёных создаёт новую философию и на её основе новое направление в искусстве -романтизм. Ранний романтизм (конец XVIII в. — начало XIX в.) отличался оптимистическим пафосом. В начале XIX в. стало очевидно, что революционные преобразования не оправдали ожиданий прогрессивной части общества. В связи с этим принципы

романтизма претерпели значительные изменения: окружающая действительность стала враждебна герою, он потерял смысл жизни.

Символизм сформировался в 70-х гг. XIX в. во Франции. Если для романтиков окружающий мир не совершенен и зачастую порочен, но всё же присутствует в бытии и сознании героя, то в символизме сознание отдельного человека обособленно, оно первостепенно для автора, именно сквозь призму своего сознания герой воспринимает окружающую действительность, в некоторых случаях она подменяется миром, созданным воображением.

Эдгар По отразил в своей эстетической концепции основные идеи романтизма: цель поэзии - Прекрасное; поэт - посредник между действительностью и миром идей, высшими сферами. Творчество американского литератора также содержит многие черты этого направления, при этом обладая характерными особенностями, присущими уникальной творческой манере автора. Поэтика Э. По оказала художественное влияние на французских предшественников и представителей символизма Ш. Бодлера, Т. Готье, Ш.-М. Леконта де Лиля, П. Верлена, С. Малларме; посредством творчества и эстетики американского литератора многие характерные черты романтизма получили своё развитие в поэтике символизма. Символисты вслед за По определяли цель поэзии как Красоту и функцию поэта как посредника между идеальным и реальным мирами, они предавали большое значение музыкальности поэтического языка, концептуальному использованию приёмов стихосложения и разделяли его трактовку понятия «символ» («Поэтический принцип»). Французский поэт Шарль Бодлер отождествлял эстетику и поэтику художественных произведений По со своими собственными взглядами на искусство, о чём он написал в предисловии к переведённому им на французский язык собранию сочинений американского романтика. Эстетическая концепция По, переосмысленная

Бодлером, а затем и С. Малларме, в дальнейшем легла в основу эстетики символизма.

Символизм в России, как идейно-художественное направление в литературе, оформился к 1890-м гг. На его становление во многом повлияла эстетика западного направления, при этом немаловажную роль сыграла поэзия Ф. Тютчева и А. Фета. Зарубежное влияние сильнее отразилось на творчестве «старшего» поколения символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, В. Брюсов). Западные литераторы, испытавшие воздействие творчества и легенды о личности Э. По, в свою очередь, ощутимо способствовали художественному самоопределению поэтов-символистов в России; таким образом, влияние По на русский символизм стало возможно благодаря знакомству русских символистов с эстетикой и произведениями французских представителей этого направления, которые внесли неоценимый вклад в раскрытие творческой уникальности американского романтика. Статьи По не были широко известны в России: «Философию творчества» впервые перевёл на русский язык С. Андреевский в 1878 г.; остальные эстетические манифесты американского романтика перевёл К. Бальмонт и вышли они уже после 1900-х гг. Но образ безумного и гениального поэта, воспринятый благодаря статьям Ш. Бодлера, на долгое время закрепился в сознании читателей и влиял на творчество и поэтическое мироощущение русских символистов.

Эстетическая теория Э. По оказала влияние на Д. Мережковского и З. Гиппиус. Осмысление художественных принципов американского романтика, предложенное Мережковским, можно обнаружить в статье «О причинах упадка и о некоторых течениях современной русской литературы». Ряд тем, мотивов и приёмов стихосложения, характерных для творчества По и романтизма и символизма в целом, Мережковский и Гиппиус использовали в стихотворениях 1890-х гг. (мотив одиночества человека, страха перед существованием, поиска утраченного идеала;

повторы, аллитерации, ассонансы). 3. Гиппиус в своих рассказах переосмысливает в собственном ключе темы, мотивы и образы, типичные для произведений американского писателя (мотивы зеркала, утраты возлюбленных, подлинности реального и вымышленного миров, отчуждения героя в обыденной жизни; образы умерших возлюбленных, героев, ищущих любовь, и способ существования в иных мирах).

Влияние Э. По на творчество Ф. Сологуба в значительной мере распространилось на прозу русского символиста. В новеллах Сологуба присутствуют темы и мотивы, перекликающиеся с темами и мотивами произведений По, типичными для эстетики романтизма и символизма: беса противоречия, патологии человеческого сознания, смерти прекрасной женщины, её власти над главным героем. В поэзии Сологуба также прослеживается присутствие некоторых мотивов, схожих с мотивами произведений американского романтика (стремления к идеальному миру, порочности мира реального, тоски по Красоте).

Для К. Бальмонта Эдгар По стал воплощением гениальной личности в искусстве и первым по значению среди поэтов-символистов, он называет американского автора самым выдающимся поэтом, воплотившим в своём творчестве наиболее полно черты символистской поэтики. Художественные принципы символистского направления, которые Бальмонт сформулировал в своей статье «Некоторые слова о символической поэзии» и которые он выделял в произведениях Э. По, характерны и для его собственной поэзии: в ней присутствует сложная образность, музыкальность, эмоциональное воздействие, создаваемое при помощи концептуального использования приёмов стихосложения. Влияние стихов Э. По сильнее ощущается в ранних сборниках Бальмонта, однако и в более поздних стихотворениях русского символиста можно проследить определённую общность тем, мотивов и образов, двух поэтов (мотивы ухода от действительности, поиска идеала; символика цвета; использование повторов, переносов, аллитераций, ассонансов, рефренов).

Неоценимый вклад в раскрытие творческого гения американского романтика Бальмонт внёс посредством своих переводов, выполненных впервые в России с подобной тщательностью и мастерством. Э. По явил для Бальмонта эстетический идеал, стал для русского поэта художником, тесно соприкоснувшимся с тайнами мироздания.

Эдгар По оказал возможно решающее влияние на формирование эстетических взглядов В. Брюсова. Брюсов разделял художественную теорию американского романтика. Русский поэт считал лирику По тем эстетическим идеалом, к которому должен стараться приблизиться каждый художник. Однако влияние Э. По отчётливее ощущается в прозе В. Брюсова. Если говорить о лирике, то можно отметить, что в некоторых своих стихотворениях Брюсов стремился использовать технические приёмы, характерные для поэзии американского романтика (изменение ритма, повторы, аллитерации, ассонансы и др.). В. Брюсов на разных этапах своей жизни обращался к творчеству По; он проделал неоценимую исследовательскую работу, проанализировав и систематизировав произведения и факты биографии американского писателя, что нашло отражение в статьях, посвящённых Э. По. Переводы произведений американского романтика, сделанные Брюсовым, можно считать одними из лучших в России.

Влияние Э. По на русский символизм было неоднозначным. Воздействие американского романтика на поэзию в большей мере проявилось в восприятии образа гениальной личности в искусстве русскими символистами и воздействии идейно-эстетических принципов; в меньшей мере — в использовании тематики, основных мотивов, образности и стилистики; заимствовании технических приёмов. Представители «старшего» поколения русских символистов (З. Гиппиус, Ф. Сологуб и В. Брюсов) в своих прозаических произведениях интерпретировали в собственном ключе темы, сюжеты, мотивы, образы, а

также использовали художественные приёмы, типичные для творчества Э. По.

Контрольные вопросы к Теме 6:

1. Какие аспекты литературоведения освещают работы о творческом наследии Эдгара По?
2. В чем заключается мировое значение творчества Эдгара По?
3. В чем проявляется влияние Эдгара По на русских символистов?
4. Назовите имена исследователей, положивших начало изучению влияния творчества Эдгара По на европейскую литературу?
5. Что означает термин «рецепция» в литературоведении?

Информационные источники

Основная литература:

1. Poe E.A. *The Premature Burial. Stories.* - СПб.: КАРО, 2007.- 368 с.
2. По Э.А. Стихотворения; Новеллы; Повесть о приключениях Артура Гордона Пима; Эссе. – М.: НФ «Пушкинская библиотека»: АСТ, 2003. – 766 с.
3. Jennifer A. Hurley (Editor) *Literary Movements and Genres - American Romanticism.* - GreenhavenPress, 2000. – 324 p.
4. Ковалев Ю.В. Эдгар Алан По. Новеллист и поэт. – Л., 1984.

Дополнительная литература:

1. A Companion to the American Short Story / Ed. by Bendixen A., Nagel J. – West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2010. – 519 p.
2. Gray R. J. A history of American literature. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004. – 899 p.
3. Oakes E. American writers. – NY.: Facts On File, Inc., 2001. – 430 p.
4. VanSpankeren K. Outline of American Literature. –US: United States Department of State, 1994. – 177 p.
5. Гюббенет, И. В. Основы филологической интерпретации литературно- художественного текста. - М., 1991. - 204 с.
6. Задорнова В. Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. - М., 1984. - 151 с.
7. Иванова Т.П., Брандес О.П. Стилистическая интерпретация текста. Пособие по английскому языку: Для ин-тов и фак. ин.яз. – М.: Высш. шк., 1991. – 144 с.
8. Кирсанова С.В. Обсуждаем прочитанное. Пособие по домашнему чтению на английском языке. – М.: Высш. шк., 1991. – 127 с.
9. Кухаренко В.А. Интерпретация текста.- М.: Просвещение. 1988.- 192 с.

10. *Николина Н.А.* Филологический анализ текста. - М.: Академия, 2008 - 272 с.

11. Пособие по внеаудиторному чтению / Сост. Л.Ю. Кулиш, Л.М. Медведева, К.А. Лазаренко. – Киев: Вища школа, 1983. – 229 с.

12. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. – М., 1968.

13. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. – М., 1972.

14. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. – М., 1982.

Интернет-ресурсы:

Акройд П. Эдгар По: Сгоревшая жизнь. Биография. – М.: Азбука-Аттикус, 2012 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3576&ln=ru&search_query

Тугушева М.П. Под знаком четырех: о судьбе произведений Э. По, А.К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона. – М.: Книга, 1991 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4881&ln=ru&search_query

Амелин Г.Г. Лекции по философии литературы. – М.: Языки славянской культуры, 2005 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3681&ln=ru&search_query

Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. – М.: Прогресс-Традиция, 2009 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1867&search_query

Гаджиев К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России [Текст] / К. С. Гаджиев. – М.: Логос, 2013. – 408 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11637&search_query

Овальный портрет // http://www.dailymotion.com/video/x21f5vb_the-oval-portrait_shortfilms?start=79

Alberto Cappi The Cosmology of Edgar Allan Poe // <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8312986&fulltextType=RA&fileId=S1743921311002468>

Жулькова К.А. Эдгар По // <http://elibrary.ru/download/85993478.pdf>

Искандарова Н.В. Поиски истины в рассказе «Лигейя» Эдгара По // <http://e.lanbook.com/view/journal/107227/>

Комарова Е.А. Америка и Э. По в творчестве Ж.-К. Гюисманса // <http://elibrary.ru/download/76185433.pdf>

Колодец и маятник // <http://kino-key.info/trillery/posmotret-kolodec-i-mayatnik-onlajn-besplatno-1961.html>

Герцык Е. «Эдгар По». Избранные главы из эссе // <http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/doc?art=4&id=3459205>

Карасев Л.В. Философия, культура, общество. Маятник Эдгара По // <http://www.ebiblioteka.ru/search/simple/doc?art=5&id=8246775>

Курдина Ж.В., Модина Г.И. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. // <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247736>

Чередников В.И. Модель мира Эдгара По // <http://e.lanbook.com/view/journal/65656/>

Эйшишкина Н. Эдгар По, его жизнь и творчество // <http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11975313>

Три шага в бреду // <https://my-hit.org/film/8731/>

Failure and the American Writer A Literary History by Gavin Jones // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781107297326>

Edgar Allan Poe in Context edited by Kevin J. Hayes // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511844027>

Дмитриева Л.П. Эволюция образов рассказчика и полицейского в детективных новеллах Э.А. По // <http://elibrary.ru/download/54160592.pdf>

Цветков Ю.Л. Г. Фридрих о роли Э. По в становлении европейской современной поэзии: трудности перевода // <http://elibrary.ru/download/64538552.pdf>

Лигейя // <http://films.imhonet.ru/element/1133279/movie-online/>

The Cambridge Introduction to the American Short Story by Martin Scofield // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511607257>

Вольский Н., Моисеев П. Русские предшественники Эдгара По // <http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/28718280>

Гайбарян О.Е. История зарубежной литературы конца 19 – начала 20 веков: Американская литература // <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/gajbaryan-konec-19-nachalo-20/amerikanskaya-literatura.htm>

Колчева Т.В. Валерий Брюсов – Эдгар По: проблема передачи сознания // <http://elibrary.ru/download/94354073.pdf>

Глоссарий

Histrion – actor

Modus operandi - способ действия

Per se – само по себе

Ceteris paribus - при прочих равных условиях

Pallas – Афина Паллада

Mrs. Radcliffe – Ann Radcliffe (1764-1823)

Sally – Thomas Sally (1783-1872), American portrait painter

Glanvill – Joseph Glanvill (1636-1680), English theological philosopher. In his book *Lux Orientalis* argues the pre-existence of the soul – i.e. its existence before the birth of the body.

Ashtophet – one of the names of goddess Astarta, who symbolizes fertility and patronizes earthly love.

Daughters of Delos – according of the myth the island of Delos is the birthplace of Artemis where she lived with her female companions.

Nourjahad – this is a reference to the novel Francis Sheridan (1724-1766), mother of the famous playwright R.B.Sheridan

The well of Democritus – according to the Greek philosopher Democritus (about 460-376 B.C.) truth is at the bottom of the well.

Twin stars of Leda – stars in the constellation of Twins, named after the twins born by Leda from Zeus

The large star in Lyra – Vega, a star in the constellation of Lyra

Transcendentalism – American 19-th century school of philosophy

Saturnian lead – alchemists called lead *Saturn*

Azrael – angel of death in Muslim religion

The Conqueror Worm – the poem was written much later - in 1843 and inserted into the text of the story in 1845.

Semi-Druidical – Druids were Celtic priests

Luxor – a town in Egypt

King, Henry (1592-1669) – Bishop of Chichester, a poet

Elysium - in antique mythology the place where the dead souls dwell

Ponte di Sospiri – the Bridge of Sighs in Venice connecting the Ducal Palace with the Prison of the Old Republic

Piazza – St. Marc's Square in Venice

Campanile – The Clock Tower on St. Marc's Square

Niobe – a character from Greek mythology. She boasted of her fourteen children, seven male and seven female, to Leto who only had two children, the twins Apollo and Artemis. Her speech caused the indignation of the gods and using arrows, Artemis killed Niobe's daughters and Apollo killed Niobe's sons and she was into a stone.

...young man with the sound of whose name the greater part of Europe was ringing – an implicit allusion to Lord Byron, his mistress, Contessa Teresa Guiccioli (1800 – 1873) and her old husband

Commodus (161- 192) – Roman Emperor

...in the vicinity of the Rialto – the place where Byron lived in Venice in 1816-1819, the Rialto – a bridge in Venice built in 1588-1591.

Cimabue (1240–1302), also known as Bencivieni di Pepo or in modern Italian, Benvenuto di Giuseppe, a Florentine painter and creator of mosaics.

Guido - Guido Reni (1575–1642), Italian painter

Antinous - a beautiful Bithynian youth and the favourite of the Roman emperor Hadrian.

Politian - Angelo Ambrogini, commonly known by his nickname, anglicized as Politian, (1454 –1494) an Italian Renaissance classical scholar and poet.

Chapman - George Chapman (1559 –1634) an English dramatist , translator , and poet .

Toledo – a city in Spain, in Middle Ages one of the centres of Inquisition. In 1808 was taken by Napoleon army.

Ultima Thule – зд. «последний предел»

Lasalle - Antoine Charles Louis Lasalle (1775 –1809), a French cavalry general during the Revolutionary and Napoleonic Wars

maelstrom - a very powerful whirlpool; a large, swirling body of water. A free vortex, it has considerable downdraft.

The well of Democritus – according to the Greek philosopher Democritus (about 460-376 B.C.) truth is at the bottom of the well.

Glanvill – Joseph Glanvill (1636-1680), English theological philosopher.

Lofoden - is an archipelago in Norway

Jonas Ramus - Jonas Danilsson Ramus (1649 - 1718) a Norwegian priest and historian.

Sexagesima - the second Sunday before Lent (великий пост)

Flegeton - In Greek mythology, the river Phlegethon (English translation: "flaming") was one of the five rivers in the infernal regions of the underworld, along with the rivers Styx, Lethe, Cocytus, and Acheron

Kircher - Athanasius Kircher (1601 or 1602 – 1680) a 17th century German Jesuit scholar who published around 40 works, most notably in the fields of oriental studies, geology, and medicine

gemmary – jewelry

roquelaire – (Fr.) long coat

Medoc – sort of wine

'Nemo me impune lacessit' – «никто не оскорбит меня безнаказанно»

De Grave – sort of wine

masons – religious brotherhood, the movement started in England in the 18th century and later spread all over Europe. Trowel was their sign.

In pace requiescat! – «Да почует в мире!»

Phrenologist – Phrenology is a pseudoscience primarily focused on measurements of the human skull, based on the concept that the brain is the organ of the mind, and that certain brain areas have localized, specific functions or modules

Kabbala - Kabbalah is a set of esoteric teachings meant to explain the relationship between an eternal and mysterious Creator and the mortal and finite universe

Spurzheim - Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832) was a German physician who became one of the chief proponents of phrenology created approximately in 1800 by Franz Joseph Gall

Elah-Gabalus – Roman emperor

sanctum (лат.) – святая святых

‘Dominie’ (лат.) – зд. Наставник

peine forte et dure (Fr.) – strong and long pain (torture)

exergues (Fr.) – inscriptions

‘Oh, le bon temps, que ce siecle de fer!’ (Fr.) – ‘Oh, what beautiful time, this iron age!’

on the nineteenth of January, 1809 – Edgar Poe’s birthday

out-Heroded Herod – was more cruel then Herod (Ирод).

arrondees (Fr.) – rounded

Символизм - (фр. *Symbolisme*) — одно из крупнейших направлений в искусстве и литературе, возникшее во Франции в 1860-70-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Задачу искусства символизм видит в выражении духовного через символ (многозначно-иносказательный и логически непроницаемый образ). Стремясь прорваться к «скрытым реальностям», «идеальной сущности мира», «нетленной Красоте», символизм в мистифицированной форме выразил неприятие позитивизма в искусстве, тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие будущего. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Символисты использовали символы, недосказанность, намеки, таинственность, загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до отчаянья.

Художественная практика символизма несколько опережает эстетическо-теоретические положения (начало 70-х годов – обоснована теория «ясновиденья» А. Рембо; 1882-83 – «Искусство поэзии» П. Верлена; очерки П. Верлена «Проклятые поэты»; «Манифест символизма» Ж. Мореаса).

Стефан Малларме - (фр. *Stéphane Mallarmé*, 1842-1898)— французский поэт, примыкавший сначала к парнасцам (печатался в сб. «Современный Парнас»), а позднее стал одним из вождей символистов. Отнесён Полем Верленом к числу «про́клятых поэтов». Вместо описательной позитивной поэзии парнасцев, учитывавшей главным образом восприятие на основе чувственных ощущений, Малларме выдвигал внутреннее духовное постижение мира в контексте идеалистической философии Фихте, Шеллинга и др. По Малларме, поэзия не «показывает» (парнасский лозунг *«faire voir»*), а внушает. Видимый покров явлений лишь внешняя преходящая их сторона. Свое интуитивное познание поэт выражает символически. Символ Малларме понимает как систему аналогий (см. «Демон аналогии» — *«Démon de l'analogie»*, «Поэмы в прозе» — *«Poèmes en prose»*).

Поль Верлен (фр. *Paul Marie Verlaine*, 1844—1896) — французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. Поэтическое творчество Верлена началось в традициях парнасской школы. В его юношеских стихах сказалось стремление к чёткости образов, скульптурности речи. Но уже в первых зрелых сборниках Верлена «Сатурнические поэмы» (или «Сатурналии»; 1866) и «Галантные празднества» (1869) сквозь традиционную форму можно смутно разглядеть новые странные образы.

Артюр Рембо (фр. *Jean Nicolas Arthur Rimbaud*, 1854—1891) — французский поэт, один из основоположников символизма, представитель группы «про́клятых поэтов».

Чулков Георгий Иванович (1879-1939) - организатор литературной жизни времён «серебряного века», известен как создатель теории мистического анархизма. Также выступал как поэт, прозаик и литературный критик.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ:

1. Какие требования предъявляет Э. По к жанру рассказа?
2. Какие сквозные темы творчества Э. По вы можете назвать?
3. Каким образом творчество Э. По связано с его биографией?
4. В каких рассказах мотив двойничества играет ведущую роль?
5. Что достигается с помощью повествования от первого лица?
6. Как изображается природы в рассказах Э. По?
7. В каких рассказах проявляется авторская ирония?
8. Каковы основные черты детективных рассказов По?
9. Какие ситуации можно считать типичными для творчества Э. По?
10. Как связаны темы любви и смерти в рассказах По?